

LITERATURA: el Renacimiento (siglo XVI)

1. EL MARCO SOCIAL Y CULTURAL

La llegada del Renacimiento a España en el siglo XVI coincidió con un periodo de profundos cambios, muchos de los cuales ya se iniciaron en el siglo XV como ya vimos:

1. **Transformaciones políticas.** Se consagra el **absolutismo**, es decir, el poder absoluto de un rey que unifica varios reinos bajo su mandato. Además, el **descubrimiento de América** convertirá a España en la principal potencia mundial durante este siglo y el siguiente.

2. **Transformaciones económicas y sociales.** Continúa el **desarrollo de las ciudades y de la burguesía**, que se ve reforzado por la expansión económica que propicia el descubrimiento de América. Además, **la nobleza se transforma y empieza a interesarse por la cultura**. No obstante, en la segunda mitad del siglo la miseria y la pobreza empiezan a llegar a la población.

3. **Transformaciones culturales:**

- La **invención de la imprenta** y la **creación de las universidades** facilita, como ya comentamos, el acceso a una cultura que siempre había estado en manos de la Iglesia.
- España se abre a Europa y empieza a tener en cuenta las **nuevas corrientes culturales y de pensamiento**, como el **humanismo**.

1.1. La religión en el siglo XVI

Estos profundos cambios no implicaron que la Iglesia perdiera su gran poder. Así, podemos distinguir **dos etapas bien diferenciadas en el Renacimiento español**:

1. **La primera mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I.** Se caracteriza por ser una etapa de **modernidad y apertura a Europa**. Un momento de gran desarrollo cultural en el que llegan a España las nuevas corrientes culturales y de pensamiento que florecían en Europa.

2. **La segunda mitad del siglo XVI, bajo el reinado de Felipe II.** La iglesia ve con peligro la Reforma protestante que se estaba llevando a cabo en Europa y contraataca con la denominada **Contrarreforma**. Así, se rechazan las transformaciones realizadas en la etapa anterior y se vuelve a la **religiosidad** y a los **valores tradicionales**. Es en esta etapa cuando surge la **Inquisición** y comienzan a perseguirse los libros, pensamientos y personas que se consideraban “peligrosos” para la religión. Empieza también la persecución de los “impuros de sangre”.

1.2. El Humanismo

El Renacimiento nació en el norte de Italia en el siglo XIV, y desde allí se difundió a toda Europa, para llegar a España en el siglo XVI.

El **Renacimiento** es fruto de la **difusión de las ideas del humanismo**, que **determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo**.

La semilla del Renacimiento es el **Humanismo**, un **movimiento cultural que se caracteriza por poner al hombre como centro de todas las cosas**.

Resumimos en el siguiente cuadro las **principales características del pensamiento humanista y las diferencias que plantean con respecto al pensamiento medieval**:

PENSAMIENTO HUMANISTA	PENSAMIENTO MEDIEVAL
El ser humano es el centro de todas las cosas (antropocentrismo).	Dios es el centro de todas las cosas (teocentrismo).
Como consecuencia, se producen importantes avances en las ciencias .	Como consecuencia, se persiguen algunos avances científicos acusados de herejía.
Interés por disfrutar de la vida y la belleza, por conocer al ser humano, al mundo que lo rodea y a su historia (importancia de las culturas griega y latina).	Interés por la vida eterna. La vida terrenal sólo es un camino para llegar a la vida eterna, que es la que realmente importa.
Como consecuencia, las artes tratan de reflejar la vida y la belleza .	Como consecuencia, las obras artísticas están impregnadas de didactismo .
El arte empieza a interesar por sí mismo y se asocia con la cultura , por lo que empiezan a surgir numerosos artistas y mecenas que los protegían y ayudaban.	El arte interesa únicamente como medio para enseñar algo.
La cultura se extiende a un mayor número de personas. Surge así un nuevo ideal de noble, el cortesano renacentista , que además de ser un buen guerrero debe ser culto y conocedor del arte.	La cultura está en manos de la iglesia. El resto de la población, incluida la nobleza, era prácticamente analfabeta.
Se admira profundamente la Antigüedad Clásica. Por ello, se tratará de imitar a las antiguas Grecia y Roma en todos los niveles: temas, mitos, estética, literatura, pensamiento...	

2. LA LITERATURA: temas y géneros.

2.1. LOS TEMAS DE LA LITERATURA RENACENTISTA

Las circunstancias sociales, históricas y culturales determinan los **temas principales**:

1. **El amor.** El Renacimiento descubre la belleza del cuerpo humano y exalta las sensaciones placenteras. Es, por tanto, un amor más sincero que el amor cortés.
2. **La naturaleza.** El paisaje hermoso e idílico suele ser el marco en el que se desarrollan novelas y poesías de amor.
3. **La mitología.** Se recuperan los mitos clásicos, especialmente aquellos relacionados con el amor.
4. **El mundo caballeresco.** La Edad Media pervive en la novela de caballerías, en las que encontramos héroes y hazañas idealizados que suelen alejarse de la realidad.
5. **El sentimiento religioso.** La religión vuelve como tema en la segunda mitad del siglo XVI, como ya comentamos. Los temas renacentistas (sobre todo el amor y la naturaleza) se siguen tratando, pero ahora desde un punto de vista religioso (p.e. el amor a Dios).

2.2. PRINCIPALES GÉNEROS LITERARIOS DEL RENACIMIENTO

1. **Lírica.** Se desarrolla tremendamente gracias a la adopción de temas y formas métricas italianas.
Podemos distinguir dos momentos que se corresponden con las etapas del Renacimiento español:
 - Poesía italianista: Garcilaso de la Vega.
 - Poesía religiosa: Fray Luis de León y San Juan de la Cruz.
2. **Prosa.** Tras una primera mitad de siglo en la que únicamente se crean historias idealizadas de amor y caballeros, nuestra prosa empieza a dar unos frutos tremendamente originales:
 - Novela idealista: destacan las novelas de caballerías.
 - Novela realista: nace con *El Lazarillo*.
 - Novela cervantina: Cervantes, con su *Quijote*, crea una obra adelantada a su tiempo.
3. **Teatro.** Este género, casi inexistente en la Edad Media, empieza a desarrollarse y a separarse de lo religioso con autores como Lope de Rueda.

3.LITERATURA: la poesía renacentista

3.1. LA POESÍA RENACENTISTA

La lírica es un género literario que se desarrolla enormemente en el Renacimiento gracias a la creación de un nuevo modelo poético que tiene su origen en la obra del poeta italiano Petrarca.

El modelo de la lírica renacentista española fue la poesía petrarquista, que trajo consigo una profunda renovación en los temas y en las formas métricas.

3.1.1. Innovaciones temáticas

La poesía petrarquista lleva a cabo una nueva interpretación de temas ya conocidos:

1. **El amor.** Este tema, principal en la poesía renacentista, viene marcado por el *Cancionero* publicado por Petrarca. Con esta obra quedan marcados los patrones con que se tratará el tema durante este siglo:

- El amor se presenta como una experiencia contradictoria, una mezcla de placer y dolor. Es por ello que las antítesis son un recurso muy utilizado para explicar el sentimiento amoroso.
- La belleza ideal de la mujer según los gustos de la época (rubia, de blanca piel, de delicadas formas...) se refleja en la poesía a través de numerosas metáforas y comparaciones basadas en los elementos de la naturaleza: piel marmórea, cabello de oro, labios de rubí, ojos como estrellas...
- Se introduce un tópico (tópico: tema convencional que se repite) de tradición latina denominado *carpe diem* (“atrapa el momento”). Según este tópico, se invita a aprovechar la vida y la juventud antes de que la vejez lo marchite todo.
- Muchos poetas imitan la estructura del *Cancionero* escrito por Petrarca. En esta obra, el poeta recopila una colección de poemas que constituyen una especie de “diario amoroso” en el que nos habla de diferentes momentos por los que pasa la relación con su amada.

2. **La naturaleza.** Las escenas amorosas se desarrollan en una naturaleza idílica que responde a otro tópico clásico: el *locus amoenus* (“lugar ameno”).

3. **La mitología.** El tema amoroso se ofrece a veces a través de las historias de dioses, ninfas y héroes de la mitología grecolatina, en las que el poeta ve reflejada su situación.

3.1.2. Innovaciones formales

La principal novedad formal de la poesía renacentista fue el uso del verso endecasílabo, de procedencia italiana, combinado a veces con el heptasílabo.

Con estos versos se construyen las estrofas más características del Renacimiento, que son la lira, la octava real, la estancia y los tercetos encadenados. Junto con ellas, se usaron también dos tipos de poemas:

1. Soneto: poema compuesto por dos cuartetos y dos tercetos (por tanto, todos los versos son endecasílabos) que riman en ABBA ABBA CDE CDE.
2. Silva: poema formado por un número ilimitado de versos endecasílabos y heptasílabos, cuya rima fija el autor, que puede dejar versos sueltos.

3.2. EVOLUCIÓN DE LA POESÍA RENACENTISTA EN ESPAÑA

A principios del siglo XVI se introdujo en España el **modelo poético italiano**.

Sus primeros cultivadores fueron nobles que habían practicado la lírica provenzal, especialmente Boscán y Garcilaso de la Vega.

Este tipo de poesía italiana, denominada también petrarquista por seguir las directrices del poeta italiano Petrarca, se utilizó durante todo el siglo XVI, si bien **en la segunda mitad del siglo** (recordemos los cambios sociales y políticos que tienen lugar en esta etapa) floreció una **literatura de carácter religioso**, en la que destacan los poemas de contenido ascético y místico:

1. **Ascética.** Es un esfuerzo de purificar el alma alejando los placeres terrenales.
2. **Mística.** Consiste en la unión del alma con Dios en vida del ser humano. Pasa por tres vías:
 - Purgativa: el alma se desprende de lo terrenal.
 - Iluminativa: el alma siente la presencia divina.
 - Unitiva: el alma se une con Dios.

3.3. PRINCIPALES POETAS DEL RENACIMIENTO ESPAÑOL

3.3.1. Garcilaso de la Vega

Es el **prototipo del noble cortesano**, soldado y poeta a la vez. Debido a sus viajes conoció la poesía renacentista italiana y la introdujo en España, haciéndola triunfar. Es conocido especialmente por **sus sonetos, sus tres églogas y sus cinco canciones**, aunque también escribió otras composiciones poéticas.

Garcilaso compone poemas en primera persona o imagina historias protagonizadas por **pastores o personajes mitológicos**, a través de los cuales expresa sus propios sentimientos.

El tema más importante de su poesía es **la queja amorosa por el rechazo o la muerte de la amada**. Junto con el tema del amor destaca **la naturaleza**, una naturaleza hermosa e idealizada (tal y como era típico en el Renacimiento) que acompaña al poeta en sus lamentos amorosos.

(LECTURA DE POEMAS PÁG. 204 Y 205)

COMENTARIO DE TEXTO SOBRE EL SONETO XXIII GARCILASO pág 205

a.- Además de en el libro de texto lo puedes encontrar en esta dirección

<http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/Self-Check/Garcilaso/xxiii.html#>

Busca el Soneto XXIII de Garcilaso en internet (te recomiendo esta dirección ya que permite ver el vocabulario que desconozcas y puede orientarte en cuestiones de métrica, temática, etc.)

b.- Copia el soneto en tu cuaderno

c.- Realiza las siguientes actividades sobre el poema de Garcilaso de la Vega:

1. ¿Cuál es el tema principal del poema?
2. Indica qué rasgos físicos se mencionan en el poema. Copia y explica las metáforas y comparaciones que se utilizan para referirse a ellos.
3. La estructura del poema puede dividirse claramente en dos partes. Señala cuáles son y cuál es el tema principal de cada una de ellas.
4. Localiza en el poema una metáfora referida a la juventud y otra referida a la vejez.
5. ¿Crees que el tema de este poema sigue siendo importante hoy en día?
6. ¿Crees que este poema como herramienta para expresar ese tema y esos sentimientos sigue siendo válida hoy en día? ¿Y actual? ¿Qué formas utilizarías tú para expresar esos sentimientos? ¿Cómo lo harías?

3.3.2. Poesía ascética y mística

Los poetas de la segunda mitad del siglo XVI combinaron la métrica usada durante todo el siglo con una nueva temática religiosa. Destacan los siguientes poetas:

• **Fray Luis de León**. Es autor de **poemas de contenido religioso**, relacionados con el **mundo clásico**, en los que empleó **formas poéticas renacentistas**. En sus versos el poeta alaba la grandeza de Dios y **propone una forma de vida** que se basa en alejarse de los placeres y vivir con sencillez y en contacto con la naturaleza.

(LECTURA DE POEMAS PÁG. 206)

Realización de actividades de comentario sobre la Oda a la vida retirada pág 211

• **San Juan de la Cruz**. En sus poemas recogió sus vivencias religiosas. **Para explicar sus experiencias místicas utiliza las compara con el amor humano**, de modo que presenta el alma como una joven que desea el amor de

su Amado, que es Dios. Los poemas más importantes de San Juan de la Cruz son *Noche oscura del alma*, *Llama de amor viva* y *Cántico espiritual*.

(LECTURA DE POEMAS PÁG. 208 Y 209)

4.LITERATURA: la narración en el Renacimiento

4.1. PRINCIPALES GÉNEROS NOVELÍSTICOS

Durante el siglo XVI el género narrativo tiene un éxito sin precedentes, destacando una novela idealista de ficción que era utilizada como entretenimiento por esos nobles y burgueses que empiezan a interesarse por la cultura en ese siglo.

La **prosa narrativa del siglo XVI** presenta una **gran variedad** en la que destacan diversos géneros novelísticos caracterizados por su **tono idealista** y cuya finalidad era **servir de entretenimiento a la nobleza y la burguesía**.

Los **principales géneros novelísticos renacentistas** son:

1. **Novela de caballerías.** Narra las aventuras de un caballero andante que recorre el mundo enfrentándose a seres fantásticos en defensa de la justicia y la lealtad, y para demostrar el amor a su dama. Destaca el ***Amadís de Gaula***.
2. **Novela bizantina.** Narra las aventuras de una pareja de jóvenes enamorados que se ve obligada a separarse, emprendiendo un largo viaje para reencontrarse. A lo largo del viaje se enfrentarán a peligrosas aventuras. Destaca ***Los trabajos de Persiles y Sigismunda***, de Cervantes.
3. **Novela pastoril.** En estas obras, en las que apenas hay acción, unos pastores cultos e idealizados cuentan sus desventuras amorosas en una naturaleza idílica. Destaca ***La Diana***, de Montemayor, y ***La Galatea***, de Cervantes.
4. **Novela morisca.** Narra aventuras entre moros y cristianos en los tiempos de la Reconquista.

Todos estos subgéneros novelísticos se caracterizan por su **tono idealista**, que implica una serie de **características comunes**:

1. Aparecen **personajes y sucesos inverosímiles** (pastores cultos, sucesos maravillosos...).
2. **Ambientes y paisajes idealizados** según los gustos de la época: naturaleza idealizada, gusto por parajes exóticos y lejanos.
3. **Abundancia de estereotipos:** caballero andante siempre heroico, pastores siempre son cultos...

Sin embargo, los mayores logros de la narrativa renacentista se deben a dos obras que no se pueden encuadrar en ninguno de estos géneros. Son *El Lazarillo de Tormes*, que inicia la novela picaresca, y *Don Quijote de la Mancha*, que sentó las bases de la novela moderna.

4.2. EL LAZARILLO DE TORMES

A mediados del siglo XVI se publica ***El Lazarillo de Tormes***, una obra anónima y que inició el género conocido como novela picaresca. ***El Lazarillo*** es una **obra realista de crítica social** que contrasta con la novela idealista de moda en la época.

Debemos destacar los siguientes elementos de ***El Lazarillo***:

- **Autor.** Aunque hay diversas teorías lo cierto es que se desconoce el autor de la obra, ya que **ocultó conscientemente su nombre por las críticas que hace a la Iglesia en el libro.**
- **Argumento.** Toda la obra está estructurada como una enorme carta que Lázaro escribe a un personaje desconocido al que se refiere como “Vuestra Merced” para explicarle su situación actual en la que corren rumores sobre la infidelidad de su mujer con el Arcipreste que le da trabajo. Para que se entienda esta situación, Lázaro relata los aspectos más importantes de su vida: sus orígenes humildes y sus vivencias con diferentes amos, entre los que destacan un ciego cruel, un clérigo avaricioso y un escudero pobre obsesionado por la honra.
- **Estructura.** La obra se divide en **un prólogo y siete tratados**, en los que Lázaro sirve a varios amos. **Su extensión es muy diferente**, ya que **los tres primero son mucho más largos**, posiblemente porque **son los más importantes, ya que forman el carácter y la personalidad del protagonista.** Algunos rasgos de *El Lazarillo* se convertirán en **características de la novela picaresca**:
 1. **El protagonista narra su vida en primera persona**, contándonos desde el presente cómo ha llegado a esa situación y las dificultades por las que ha pasado.
 2. **El protagonista es un antihéroe que va aprendiendo y evolucionando de sus experiencias.** Procede de una familia sin honra y la sociedad en la que vive exige que robe, mienta y sea espabilado para poder sobrevivir.
 3. **Realismo en los personajes, los ambientes y las situaciones**, lo que contrasta con las novelas idealistas de moda en la época.
 4. Se lleva a cabo una **crítica de la sociedad de la época.**
 5. **El final de la novela es abierto**, lo que permite escribir continuaciones.

4.3. EL QUIJOTE

4.3.1. El autor y su obra

Miguel de Cervantes Saavedra, autor de *El Quijote*, es el escritor español más universal. Algunos de sus aspectos más conocidos de su vida son su participación en la batalla de Lepanto, donde quedó inválido de la mano izquierda, y sus dificultades económicas que le llevaron a la cárcel. Como escritor, **cultivó con mayor o menor fortuna todos los géneros literarios**:

- Algunas obras de **teatro**.
- Algunos **poemas**, que incluía en sus novelas. No obstante, el propio Cervantes consideraba que la poesía era “el don que Dios le había negado”.
- **Es en la novela donde realmente brilla su talento.** Además de *El Quijote* destacan una novela pastoril llamada *La Galatea*, una novela bizantina llamada *Los trabajos de Persiles y Sigismunda* y una colección de doce novelas cortas denominada *Novelas ejemplares*.

4.3.2. Publicación y elaboración de El Quijote

El Quijote se publicó en dos partes, en 1605 y 1615, respectivamente. El éxito de la obra fue inmediato, lo que llevó a un tal **Avellaneda a escribir una falsa continuación**, haciendo así que Cervantes debiera adelantar la salida de la segunda parte.

Existen **dos teorías sobre la primera intención que le movió a escribir *El Quijote***:

1. Cervantes intentó crear una novela corta para burlarse de los libros de caballerías, si bien esta pretensión inicial se desbordó cuando descubrió las posibilidades del personaje. Esta parte se correspondería con la primera salida de don Quijote.
2. Cervantes tuvo claro desde el principio que iba a publicar una novela muy extensa.

4.3.3. Estructura y argumento

El Quijote narra las aventuras de un hidalgo manchego, Alonso Quijano, que, enloquecido por la lectura de libros de caballerías, sale de aventuras intentando cambiar el mundo y ayudando a los demás tal y como el caballero andante que se cree debería hacer. La realidad es bien distinta, y don Quijote acabará chocando con un mundo y una realidad donde no encaja, y de la que sale casi siempre mal parado. A lo largo de la obra se le unirá su escudero Sancho, y juntos vivirán numerosas y disparatadas aventuras hasta que el hidalgo acaba falleciendo en casa, tranquilo y recuperando la cordura.

En lo que respecta a la **estructura, la obra se divide en dos partes, a lo largo de las cuales se producen tres salidas de don Quijote**, dos en la primera parte y la última en la segunda.

Si bien las dos partes de *El Quijote* guardan muchas similitudes, también podemos destacar las siguientes diferencias:

1. La primera parte se desarrolla principalmente **en el campo y con la clase baja**, mientras que en la segunda destaca la estancia **con los duques y la visita de ciudades**.
2. **La transformación de la realidad la lleva a cabo don Quijote con su locura** en la primera parte, pero en la segunda **son los demás los que le hacen creer esos disparates para burlarse**.

4.3.4. Personajes, lenguaje y técnicas narrativas

Los protagonistas de la novela, Don Quijote y Sancho, no son héroes, sino personas normales que viven y sienten como cualquier ser humano de la vida real. Al inicio de la novela presentan **personalidades**

contrapuestas, pero las conversaciones entre ambos y la convivencia acabarán transformando su personalidad e incluso su forma de hablar.

El **idealismo de don Quijote** convive con el **realismo de Sancho** y su sentido práctico. A lo largo de la novela se produce la **quijotización de Sancho** (se hace más idealista) y la **sanchificación de don Quijote** (se hace más realista). Esto es especialmente visible al final de la obra, cuando don Quijote recupera la cordura y Sancho le anima a salir de aventuras.

Podemos destacar los siguientes **rasgos de estos personajes**:

- **Don Quijote.** Es el nombre caballeresco de **Alonso Quijano**, un **hidalgo pobre** y muy aficionado a la lectura que enloquece y se cree un caballero andante. Es **idealista, noble y bondadoso**, e **intenta cambiar el mundo a mejor de forma desinteresada, aunque las cosas no le suelen salir bien.**
- **Sancho** es un **labrador** que Don Quijote elige como su escudero. Es **rústico, realista, interesado e ignorante, aunque posee un gran sentido común.**

En lo que respecta al **lenguaje**, *El Quijote* se caracteriza porque **cada personaje se expresa de una forma realista**, tal y como lo hacían en la época. Además, los personajes son capaces de **cambiar su forma de hablar en función de la situación**.

Destaca el **lenguaje arcaico de don Quijote**, propio de los libros de caballerías que leía, y el **habla de Sancho, llena de refranes, vulgarismos y frases hechas**.

Uno de los principales logros de la novela es la introducción de técnicas narrativas novedosas para la época, que hoy son recursos habituales, pero que en su tiempo marcaron el inicio de lo que se conoce como novela moderna:

1. **El narrador juega constantemente con la perspectiva**, de modo que en ocasiones es difícil saber si lo que pasa es real o una imaginación de don Quijote.
2. **Cervantes finge no ser el autor de la obra**, sino el copista de un manuscrito que ha encontrado. Esto supone una burla de un tópico que se repetía en los libros de caballerías, pero, al mismo tiempo, permite al autor distanciarse de su obra para poder opinar sobre ella.
3. El **humor** es constante, y viene tanto de los dobles sentidos que escribe Cervantes como del choque entre las personalidades de los protagonistas y de las disparatadas aventuras.
4. Por primera vez **lo más importante de la novela es su personaje**, y no la historia que se cuenta.
5. Don Quijote y Sancho son **los personajes más complejos creados hasta el momento**. Se trata de dos figuras casi vivas, que **evolucionan y cambian** su personalidad a lo largo de la obra.
6. Resulta novedosa para la época la **utilización del diálogo como medio para mostrar la verdadera forma de ser de los personajes y hacerlos más creíbles**.

4.3. 5. Significado y repercusión de la obra: la primera novela moderna

Por todos es conocido el éxito que ha tenido esta obra, que ha llegado a convertirse en la más importante de nuestra literatura. Entre sus méritos cuenta con ser **la primera novela moderna, especialmente por la utilización de las técnicas narrativas novedosas que hemos comentado**.

Significado e intención de la obra: *El Quijote* empieza siendo una parodia de los libros de caballerías en la que el autor critica sus disparates. Sin embargo, **Cervantes logró mostrar también cómo la realidad destruye los sueños y cómo la ilusión es lo más valioso que hay en el ser humano**.

Realización de actividades de comentario sobre *el Quijote* pág 231